JOAN MIRÓ

Cincuenta Grabados Recientes

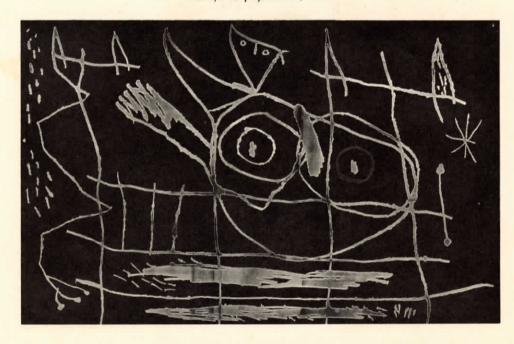

Aún para el admirador más moderado, la obra del artista español Joan Miró representa la esencia del "arte moderno". Su lenguaje gráfico luce completamente abstracto, pero la cadencia de sus colores y el empuje de sus líneas son tan fascinantes que muchos observadores quedan cautivados sin preocuparse por cuestiones de interpretación. Su lenguaje personal surgió de un simbolismo desarrollado durante su asociación inicial con el movimiento surrealista. Los pájaros y las estrellas se han convertido en signos universales para Miró, y sus composiciones están saturadas de su espíritu hechicero. El ha desarrollado una caligrafía de imágenes decorativas que despierta nuestras más primitivas ansias de comunicación.

Los cincuenta grabados en esta exposición son parte de una ráfaga de labor creadora que ocurrió en los tres años antes de cumplir Miró los setenta y cinco años en 1968. Además de la anticipación de este importante aniversario, Miró se inspiró también en su primera visita al Japón en 1966, donde, según dice, vio reforzadas y reanimadas sus claras afinidades orientales. Las gruesas y caligráficas líneas negras en muchas de sus pinturas y grabados posteriores confirman esta influencia. Aún en las composiciones más estáticas hay una nueva y notable libertad, ya sea en las brillantes salpicaduras de colores o en los penetrantes lineazos.

Gran parte de la espontaneidad de los grabados se debe a una nueva técnica de aguafuerte desarrollada por Henri Goetz que utiliza el carborundo y resinas sintéticas. En una carta a Goetz, Miró dice, "Estos últimos días he estado trabajando con Dutron en Saint-Paul y me estoy dando mejor cuenta de la riqueza y de los nuevos horizontes que tu procedimiento ha traído a la creación de grabados. Nunca he tenido materiales de igual fuerza. Por mi parte, puedo expresarme sin ningún impedimento en un solo estallido del espiritu, sin sentirme paralizado ni retardado por una técnica pasada de moda que pudiera deformar la libre expresión, la pureza y la frescura del resultado final."

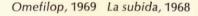
Pareja de pájaros III, 1968

En el taller establecido en la propiedad de la Fundación Maeght, en Saint-Paul de Vence al sur de Francia, Miró y su impresor Dutron hicieron numerosos experimentos, a veces con planchas enormes. Casi sin ninguna dificultad podían producirse areas salpicadas, embadurnadas y de impasto. El uso de cobre excepcionalmente fino permitió que las planchas más grandes, de más de cíento centímetros de largo, fueran más fáciles de manipular. En algunos casos se realzaron ciertas areas con plástico que se comprimió en el papel y creó hendiduras costrosas, usualmente impresas en negro. En varios de los grabados bon à tirer (y así designados por el artista para indicar su aprobación del aguafuerte para la tirada final), la impresión del plástico ha roto el papel. Conviene señalar que los ejemplos bon à tirer en la exposición tienen muchas anotaciones en puño y letra de Miró, aconsejando a los impresores en cuanto a cambios de color y otras enmiendas.

Desde 1938 Miró ha creado una serie de grabados sobre un solo tema por medio de variaciones en la impresión de las mismas planchas. Tres ejemplos en la serie Pareja de pájaros ilustran claramente este tipo de transformación. La agregación de colores y las diferentes maneras de imprimir cambian la atmósfera de la composición. Son más pronunciados los paralelos entre las dos grandes series Dibujo en la pared y La partida de campo. En ambas series se usó un grupo básico de aguafuertes de líneas. Pero por medio de elementos adicionales él ha creado la atmósfera prevalente de cada una de las series y cambiado la estructura linear de manera que ya casi no se reconoce. Este tipo de metamorfosis se hace más humorística en los dos monumentales grabados Polifemo y Omefilop. Aquí no sólo ha invertido la plancha principal sino también el título.

Entre 1958 y 1966 Miró había trabajado de la misma manera meticulosa, produciendo composiciones de colores espectaculares, a veces con efectos deslumbrantes como resultado de sus experimentos. Los primeros dieciséis aguafuertes en esta exposición

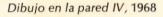
pueden considerarse transitorios. Junto con las ya esperadas alusiones a los pájaros, ahora aparecen composiciones musicales como tema, desarrollando ritmos característicos por medio de líneas cuidadosas sobre un claro fondo blanco. Referencias arquitectónicas proporcionan una base adicional nueva para la caligrafía de Miró.

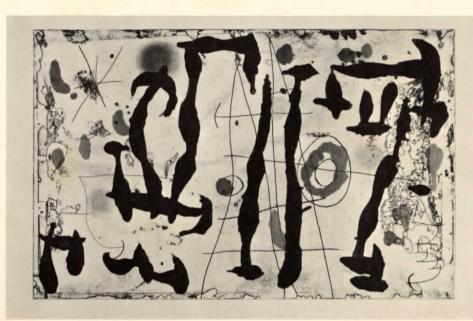
Es en las últimas treinta y cuatro obras que culmina la combinación de los nuevos temas y las nuevas técnicas. Música campestre, graffiti en las paredes de cavernas, gente y lugares japoneses, y hasta personajes que evocan la hecatombe social contemporánea son parte del panorama de la inspiración actual de Miró. Además su deseo tan frecuentemente expresado de crear grabados con "la dignidad de un bello cuadro" se logra en el prodigioso Equinoccio. En Hacia la izquierda ha llegado hasta captar la atmósfera de sus paredes de cerámica.

Muchos de los maestros del arte moderno han realizado milagrosas hazañas creadoras en su vejez. Para ellos el arte es la única función natural que permanece tan o más fuerte que en su juventud. Sin los impedimentos de la vida en sociedad, su espíritu se libera. Miró sólo ahora emprende el vuelo liberado de la plena madurez. Pero ya en estos grabados ha comenzado su inevitable monumento.

R. C.

Esta exposición fue dirigida por Riva Castleman, Curador Asociado de Grabados y Libros Ilustrados, The Museum of Modern Art, New York, 1969.

Cubierta: El equinoccio, 1968

El gran mago, 1968

Una exposición circulada bajo los auspicios del International Council of The Museum of Modern Art, New York

Catálogo de la Exposición

La Galerie Maeght de Paris, con suma generosidad, nos ha facilitado las copias de sus archivos para esta exposición. Las fechas son las de su publicación. En las dimensiones siguientes el alto precede al ancho.

- 1 Pareja de pájaros I (Couple d'oiseaux I). 1968. Plancha: 57.8 x 91.8 cm.
- 2 Pareja de pájaros II (Couple d'oiseaux II). 1968. Plancha: 58.1 x 92.2 cm.
- 3 Pareja de pájaros III (Couple d'oiseaux III). 1968. Plancha: 57.8 x 91.8 cm.
- 4 El profeta rodeado (Le prophète encerclé). 1968. Hoja: 89.9 x 63. 7 cm.
- 5 El profeta la noche (Le prophète la nuit). 1968. Plancha: 68.3 x 53.0 cm.
- 6 Buho I (Grand Duc I), 1968. Hoja: 89.9 x 63.7 cm.
- 7 Buho II (Grand Duc II). 1968. Plancha: 68.1 x 53.0 cm.
- 8 Mariposas nocturnas (Noctuelles). 1968. Plancha: 11.1 x 39.6 cm.
- 9 Pasacalle (Passacaille), 1968. Plancha: 28.6 x 19.7 cm.
- 10 Sonatina I (Sonatine I). 1968. Plancha: 31.5 x 24.5 cm.
- 11 *Sonatina II* (Sonatine II). 1968. Plancha: 31.0 x 24.8 cm.
- 12 Sonatina III (Sonatine III). 1968. Plancha: 30.8 x 24.0 cm.
- 13 Sonatina IV (Sonatine IV), 1968. Plancha: 31.0 x 24.0 cm.
- 14 Camino de muralla I (Chemin de ronde I). 1968. Plancha: 34.4 x 26.4 cm.
- 15 Camino de muralla II (Chemin de ronde II). 1968. Plancha: 34.6 x 26.5 cm.
- 16 Camino de muralla III (Chemin de ronde III). 1968. Plancha: 34.4 x 25.8 cm.
- 17 Dibujo en la pared I (Tracé sur la paroi I). 1968. Plancha: 58.1 x 92.4 cm.
- 18 Dibujo en la pared II (Tracé sur la paroi II), 1968. Plancha: 58.1 x 92.4 cm.
- 19 Dibujo en la pared III (Tracé sur la paroi III). 1968. Plancha: 58.4 x 92.2 cm.
- 20 Dibujo en la pared IV (Tracé sur la paroi IV). 1968. Plancha: 58.1 x 92.4 cm.
- 21 Dibujo en la pared V (Tracé sur la paroi V). 1968: Plancha: 58.4 x 92.5 cm.
- 22 Dibujo en la pared VI (Tracé sur la paroj VI), 1968. Plancha: 58.4 x 92.7 cm.
- 23 El astro de la ciénaga (L'astre du marécage). 1968. Hoja: 104.1 x 73.3 cm.
- 24 El astro del laberinto (L'astre du labyrinthe). 1968. Hoja: 104.1 x 71.1 cm.
- 25 Astros y humo (Astres et fumée). 1968. Hoja: 75.9 x 56.2 cm.
- 26 Pájaro entre dos astros (L'oiseau entre deux astres). 1968. Hoja: 69.5 x 56.3 cm.
- 27 El rebelde (Le rebelle), 1968. Plancha: 93.7 x 63.7 cm.
- 28 El iracundo (L'enragé). 1968. Hoja: 88.7 x 60.2 cm.
- 29 El equinoccio (L'équinoxe). 1968. Hoja: 104.3 x 73.7 cm.
- 30 El gran mago (Le grand sorcier). 1968. Hoja: 89.2 x 66.5 cm.
- 31 Niña frente al mar (Petite fille devant la mer). 1968. Plancha: 58.1 x 92.4 cm.
- 32 La partida de campo I (La partie de campagne I). 1968. Plancha: 58.3 x 92.5 cm.
- 33 La partida de campo II (La partie de campagne II). 1968. Plancha: 58.1 x 92.4 cm.
- 34 La partida de campo III (La partie de campagne III). 1968. Plancha: 58.4 x 92.4 cm.
- 35 La partida de campo IV (La partie de campagne IV). 1968. Plancha: 58.4 x 92.5 cm.
- 36 La partida de campo V (La partie de campagne V). 1968. Plancha: 58.6 x 92.4 cm.
- 37 Pequeña cerca (Petite barrière). 1968. Plancha: 26.4 x 10.5 cm.
- 38 La subida (L'escalade). 1968. Hoja: 66.2 x 50.3 cm.
- 39 Hacia la izquierda (Vers la gauche). 1968. Hoja: 73.2 x 104.1 cm.
- 40 Relámpagos (Eclats), 1968, Plancha: 46.8 x 34.3 cm.
- 41 Punta de flecha (Tête-flèche), 1968. Plancha: 39.2 x 29.7 cm.
- 42 El reino vegetal (Le règne végétal). 1968. Plancha: 46.5 x 34.3 cm.
- 43 Cabeza frente al sol poniente (Tête au soleil couchant), 1968. Plancha: 27.8 x 37.8 cm.
- 44 Samurai (Samourai). 1969. Hoja: 77.6 x 57.0 cm.
- 45 Luchador Sumo (Sumo). 1969. Composición: 47.6 x 36.7 cm.
- 46 En el jardin de musgos (Au jardin de mousse). 1969 Plancha (irregular): 39.8 x 46.0 cm.
- 47 "Mujer con joyas" ("La femme aux bijoux"). 1969. Plancha: 46.7 x 34.6 cm.
- 48 El serrador (Le scieur de long). 1969. Hoja: 79.4 x 59.0 cm.
- 49. Polifemo (Polyphème). 1969. Plancha: 93.5 x 64.6 cm.
- 50 Omefilop (Emehpylop). 1969. Hoja: 104.6 x 71.6 cm.